

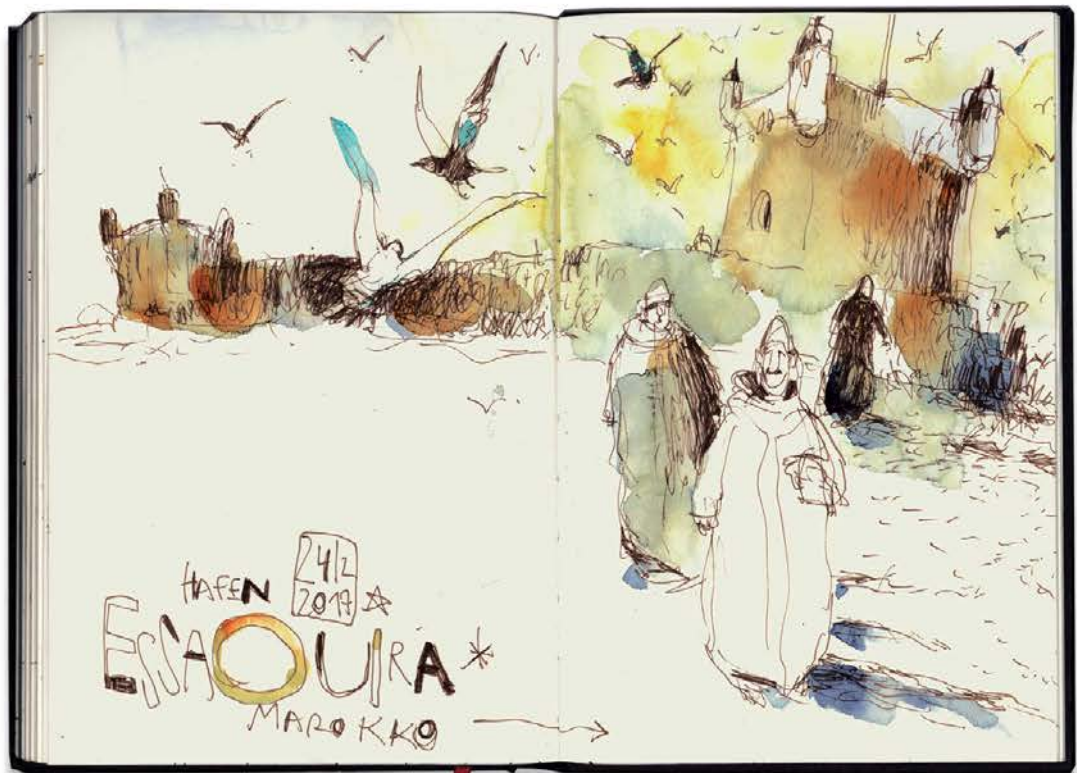
Содержание

- 7 Введение
- 8 Причины развода
- 10 Линии и плоскости
- 12 Линии и плоскости
- 14 Объем
- 16 Рыба из пятна
- 19 «...Лесной царь в глаза мне сверкнул»
- 20 Парейдолия
- 23 Трюк с пуговицей
- 25 Силуэт
- 27 Цвет
- 28 Пропорция — это (почти) всё
- 31 От плоскости к перспективе
- 32 Взгляд крота
- 34 Автомобиль и лампочка
- 37 Контрасты
- 38 Контрасты
- 41 Цветные тени
- 42 От пятна к линии
- 44 Четыре пальца
- 47 Негативное мышление
- 49 Автоматическое рисование
- 50 Наш друг случай
- 52 Приготовление еды и искусство
- 55 Начните с малого
- 57 Концентрация
- 58 Перспектива: классика
- 60 Перспектива: большое и малое
- 62 Перспектива в живописи + графике
- 64 Создаем пространство из плоскости
- 67 Впереди, рядом и позади
- 68 Перекосы

- 70 Перспектива: круглое
- 72 Особые случаи
- 74 Трюк с рамкой для диапозитива
- 76 О большом и маленьком
- 78 «Руины монастыря Эльдена в Исполиновых горах»
- 80 Аналоговый фотошоп
- 82 Аналоговый фотошоп
- 84 Коллажи
- 86 Слово в защиту копий
- 88 Свет мой, зеркальце...
- 90 Ластик
- 93 Машинки и динозаврики
- 94 Искусство и уборка
- 97 Структура
- 98 Цветное и пестрое
- 101 Прицельное использование цвета
- 102 Ведущие цвета
- 105 Ничего, кроме правды
- 106 Ночью все кошки серы
- 109 Оживляем картинки
- 111 О собаках и людях
- 112 О собаках и людях
- 114 Рисование обнаженной натуры 2.0
- 116 Посмотри мне в глаза, малышка
- 118 Эффект Кулешова
- 121 Непринужденность и виртуозность
- 122 Вопросы стиля
- 125 Хорошие и плохие сюжеты
- 127 Идея!
- 128 Плохая идея может стать матерью хорошей
- 130 Избегайте клише
- 132 Избегайте клише
- 134 Групповая динамика
- 137 Серии, ряды и «мельтешащие» картинка
- 139 Ищем противоположности
- 141 Терпение
- 143 Говорящие картинка
- 145 Фокусировка
- 147 Время на рисунке
- 148 Нарисованное время
- 151 О ценности нашей работы
- 155 Лучшая селфи-палка — это карандаш
- 157 Весомая причина
- 158 Об авторе

Введение

Графика и живопись – это совершенно разные вещи!

Полагаете, это так?

Я думаю, нет.

В классической живописи графический рисунок обычно выполняет функцию наброска. Сначала делают эскиз, затем его переносят на холст, поверх него пишут маслом, в итоге набросок полностью скрывается под краской, уступая место «настоящей», то есть живописной картине. Учась рисовать, мы вольно или невольно держим в уме такое разделение.

Сразу скажу: это разделение кажется мне бессмысленным. Так, в графике из-за невозможности полноценно работать с плоскостями делается ставка на контуры. Однако линия, очерчивающая плоскость, лишь странная условность. Ведь этой линии в реальности вовсе не существует. Она только определяет границу, отделяющую объект от среды, и больше ничего — но на самом-то деле ни у предметов, ни у людей нет никаких контуров! А цветные плоскости, которыми мы оперируем в живописи, хорошо подходят для передачи объема, света, эмоции, пропорций или, например, толщины — но во всем, что касается деталей и четкости, они уступают линии.

Если посмотреть на ситуацию под таким углом, получается, что из-за разделения, укорененного в академической традиции, мы всегда останавливаемся на полпути к картине. Это как пытаться рассказать историю целиком, используя лишь половину нужного словарного запаса. Вот если бы мы не разделяли графику (рисунок) и живопись, а рассматривали картину как комбинацию того и другого, то добиться хорошего — и даже отличного — результата было бы гораздо проще.

К тому же граница между этими жанрами в любом случае размыта. Использование цвета объясняет разницу между графикой и живописью не в пол-

ной мере: если рисунок создать с помощью цветных карандашей — будет ли это живописью? Рисунок можно раскрасить как маркерами, так и акварельными красками, и наоборот, живописные техники нередко воплощаются в черно-белой палитре. Порой живопись представляет собой просто рисунок красками, а графика — живопись очень маленькой кистью. Почти все создаваемые нами картины в конечном счете содержат в себе элементы как графики, так и живописи. По этим причинам традиционное разделение жанров видится мне нецелесообразным.

Городские зарисовки, иллюстрация и рисунок уже несколько лет пользуются большой популярностью. И чем больше людей интересуются этими способами самовыражения, тем актуальнее вопрос о том, как лучше всего учиться рисунку и живописи. Я убежден, что при решении многих изобразительных проблем гораздо эффективнее комбинировать оба жанра, чем подходить к ним лишь с какой-то одной стороны.

Таким образом, эта книга не о рисунке в чистом виде и не о живописи. Я думаю, что лучшие картины получаются в результате комбинации обеих техник. И учиться надо тоже и тому и другому одновременно. Если какие-то вещи всегда делались определенным образом, это не всегда означает, что такие решения оптимальны и отвечают требованиям времени.

Поэтому я предлагаю отказаться от некоторых пережитков прошлого и решительно смешать жанры. На самом деле рисунок и живопись — это не просто родные брат с сестрой, а близнецы, которые разными путями идут к одной и той же цели.

Феликс Шайнбергер

Причины развода А почему живопись и графику вообще стали разделять?

Чтобы понять, почему мы в принципе воспринимаем рисунок и живопись как две разные вещи, нужно совершить небольшое путешествие в прошлое, потому что разделение, о котором я говорю, исторически обусловлено. Изначально рисунок и живопись представляли собой единый жанр, и это единство дало трещину лишь в эпоху Возрождения. В это время возникли мастерские, а процесс рисования был разбит на этапы и индустриализован.

Скорость оказалась особенно важной при создании фресок, то есть настенной живописи, так как картины нужно было рисовать прямо по свежей быстро сохнущей штукатурке. Чтобы справиться с этой задачей, художникам пришлось ввести разделение труда: мастер чаще всего делал наброски, а ученики их раскрашивали, что постепенно и привело к разделению жанров.

Свою роль сыграло и применение все более и более дорогих пигментов. Некоторые краски стоили в буквальном смысле дороже золота, и чем больше они стоили, тем важнее было не тратить их впустую. Поэтому набросок нужно было делать как можно экономнее. Для его создания использовалась лишь одна краска — и по возможности недорогая. Первые эскизы не случайно создавались с помощью самых доступных материалов, таких как чернила, уголь, сангина или графит. (Кстати, именно этой экономностью обусловлено наше сегодняшнее представление о том, что живописные картины должны быть дороже графических работ.)

Развитие печатной техники, особенно гравюры по дереву и меди, также содействовало сепарации. В позднем Средневековье печать была, как правило, черно-белой, так что оттиски почти автоматически стали считаться чем-то сродни рисунку.

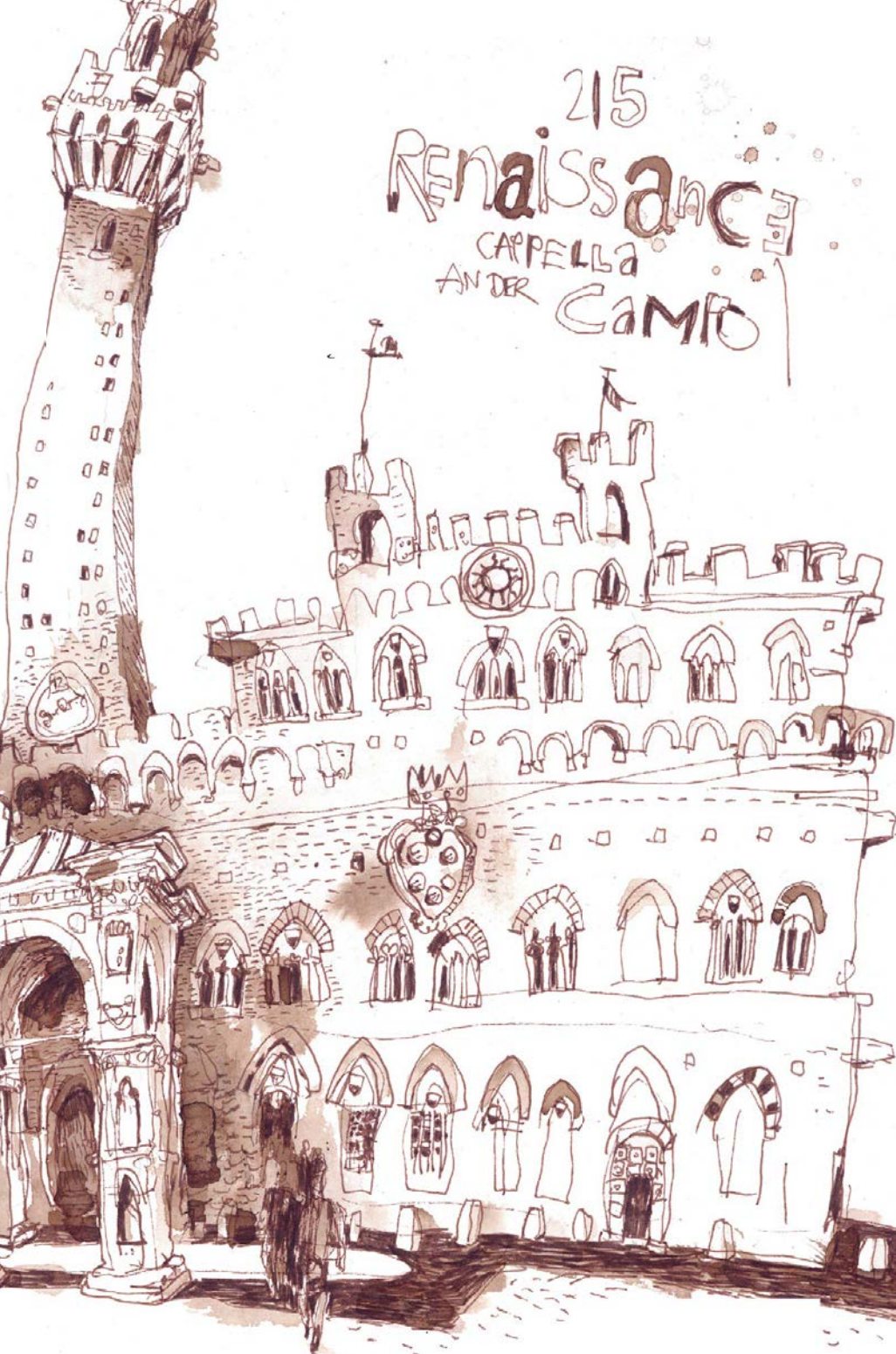
Итак, сепарация жанров была обусловлена историческими и экономическими предпосылками, но сегодня они уже не играют никакой роли. Во времена, когда произошло разделение, с линией и плоскостью обращались гораздо более непринужденно. Рисунок мог находиться как под красочным слоем, так и над ним, а иногда их создание происходило одновременно. Таким образом, рисунок использовался не только для предварительных набросков, но и для финальной прорисовки. Но главное тут вот что: сегодня мы уже не рисуем фрески. Так что самое время переосмыслить это традиционное разделение.

FRANZ HALS
PORTRAIT OF A MAN
1636

215
Renaissance
CAPPELLA
AN DER
CAMPO

SIENA ITALY ←

Линии и плоскости

Классический рисунок – дело не из легких

Линии, как правило, определяют вовсе не сами объекты — они определяют их границы. Это и делает рисунок такой сложной задачей. Как уже было сказано, никаких четких контуров мы обычно не видим. То, что мы рисуем, на самом деле почти никогда не окружает темная линия. Большинство вещей, напротив, вполне телесны. Они имеют массу, объем и состоят из плоти и крови.

К тому же линия по сравнению с плоскостью почти эфемерна. Точно провести ее гораздо сложнее, чем обозначить плоскость, которую она в себя заключает. Она должна располагаться именно там, где нужно, чтобы правильно определить форму, пропорцию и перспективу, и ошибки тут гораздо заметнее. Поэтому мы оказываем себе медвежью услугу, если слишком сильно полагаемся на эту тонкую линию.

Так что давайте-ка на время отложим контур. Подумаем лучше о чем-то совершенно ином, а именно о том, из чего когда-то выросли рисунок и живопись!

Предположительно все началось с того, что охотники и собиратели, жившие в Ледниковый период, однажды заметили на стене пещеры собственную тень. И попытались запечатлеть эту тень на стене. Воображение рисует мне пещерного человека, пожелавшего поймать призрака и сохранить его для будущих поколений... и с удивлением обнаружившего, что он тем самым отворил дверь в мир картин. Все началось с охры, сажи и угля на стене пещеры. Это и есть исток искусства.

Нас в этом интересует в первую очередь вот что: первые изображения не были ни рисунками, ни живописью в чистом виде — они были и тем и другим. И это касается не только самых ранних работ, то есть доисторического искусства. Всего несколько веков назад художники относились к такому разделению гораздо менее серьезно, чем мы сегодня. Да даже наши собственные первые произведения — то есть рисунки из детства — объединяют в себе и графические, и живописные элементы. В то время мы без лишних раздумий применяли то одну, то другую технику. Мы просто рисовали картинку, пользуясь подходящими для этой цели средствами, и правильно делали.

Линии и плоскости

Начнем с того, что видим

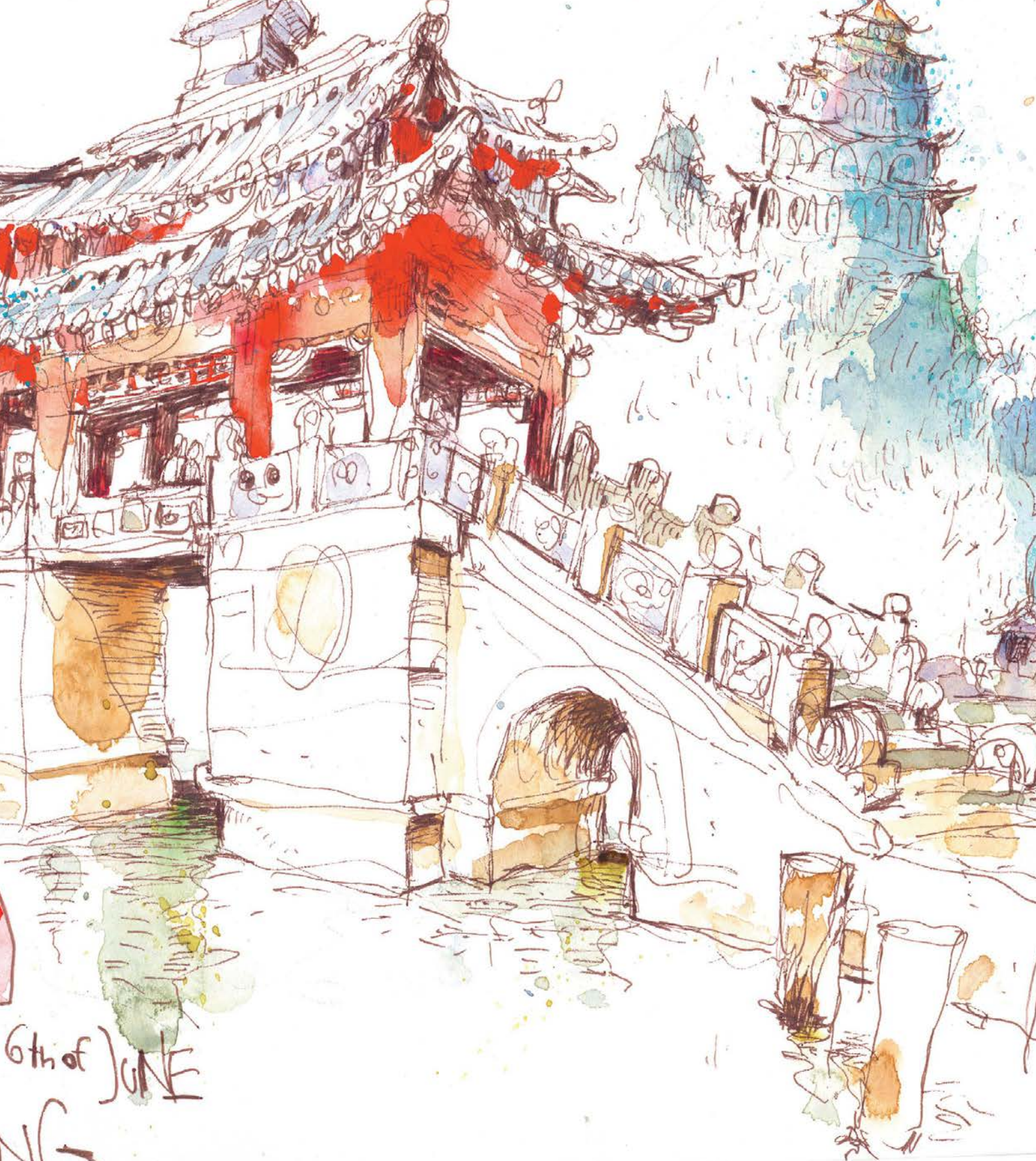
Объекты, которые мы рисуем, объемны. Они трехмерны и состоят из материи. Трюк живописи в том, чтобы расположить линии или плоскости в двумерном пространстве — на бумаге — так, чтобы более или менее достоверно оптически симулировать трехмерность изображенного объекта. Впечатление пространства создается с помощью контрастов, наложений, а также правильной пропорции и соотношения размеров. Тем не менее все это, конечно, остается иллюзией. Лошадь — это лошадь, а нарисованная лошадь — это лишь штрихи и мазки на бумаге.

В классическом рисунке оптическая иллюзия трехмерности создается с помощью линий, игра света и тени передается с помощью текстур или штриховки. В живописи художник отталкивается скорее от самой поверхности объектов. И у того и у другого подхода есть преимущества. Линия разделяет лежащие справа и слева от нее плоскости. Поверхность в первую очередь определяет себя сама, но своей формой так или иначе ограничивает и прилежащее пространство. Если задуматься о том, что мы действительно видим, когда смотрим на объект, то плоскость, пожалуй, окажется ближе к реальности. Тем не менее иногда нам нужны более четкие контуры (возвращаясь к примеру с лошадью: глаза, копыта, фактура шерсти...). По этой причине нам нужно и то и другое вместе: линии и плоскости, рисунок и живопись.

頤和園

SUMMER
PALACE
BEIJING

6th of JUNE

NG

Объем

Первые художники, кстати, использовали подход «и в хвост, и в гриву»

Они одновременно рисовали и линиями, и пятнами краски. У такого подхода к работе много преимуществ. Пещерная живопись выглядела как разрисованные тени. Лошадь создавалась на основе цветового пятна. И это вполне логично, поскольку подобный способ точнее соответствует нашему восприятию реальности. Ведь на самом деле, наблюдая, предположим, за лошадьми в галопе, мы видим не что иное, как подвижные пятна.

Запечатлеть какое-либо тело как пятно или тень, то есть изобразить его средствами живописи, гораздо проще, чем очертить его абрис. Поэтому я всегда рекомендую новичкам: рисуя обнаженную натуру, нужно сперва попытаться передать объем тела с помощью цветового пятна, уловив таким образом пропорции и общий силуэт изображаемого, и лишь затем, вторым шагом, переходить к прорисовке контура.

Предлагаю вам для начала взять светлый карандаш, например желтый или оттенка охры, и начать с объема — в точности как первобытные художники, начинавшие с тени. Неплохой отправной точкой для рисунка может стать также светлое чернильное или акварельное пятно — правда, тогда потребуются больше времени, потому что нужно дать материалу просохнуть. Попытавшись придать пятну контур, вы заметите, что такая заготовка существенно упрощает работу.

При этом предложенный подход вовсе не означает отказ от линий. Он означает интуитивное объединение графического и живописного. Приняв идею о том, что в рисовании можно прибегать к средствам графики и живописи в любой последовательности,

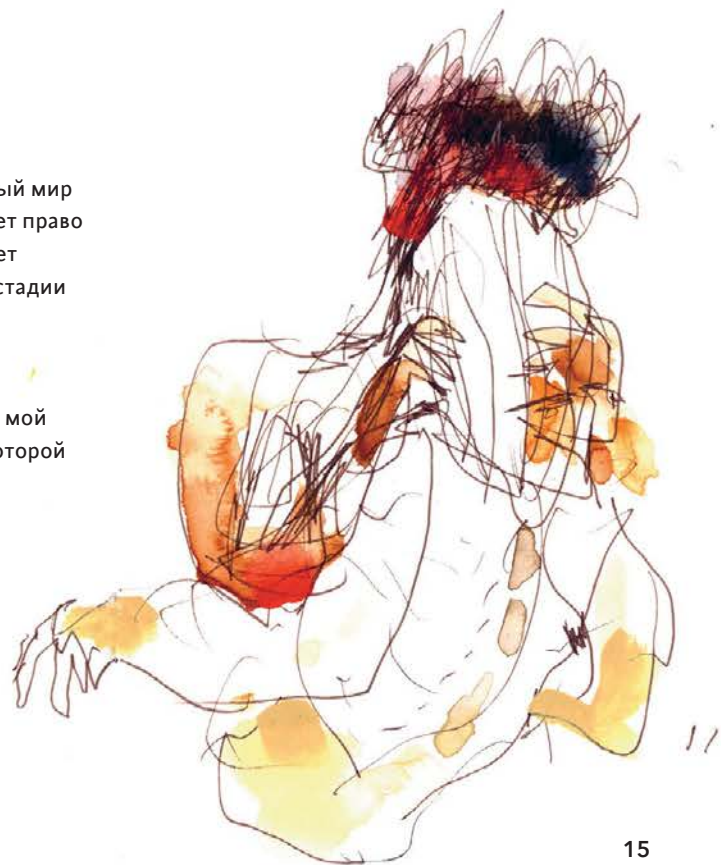
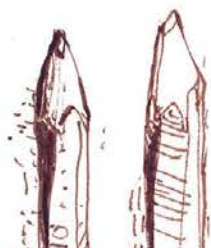

СОВЕТ

По мокрой краске лучше всего рисовать водорастворимыми цветными карандашами. Если таких нет под рукой, просто дождитесь, когда краска высохнет!

мы откроем для себя огромный и свободный мир изобразительного искусства. Рисунок имеет право быть не только наброском, ничто не мешает прибегать к этой технике и на финальной стадии работы над картиной.

Иными словами, давайте вернемся к тени на стене, к пятнам и детским рисункам. На мой взгляд, это именно та отправная точка, с которой стоит начать учиться рисовать.

Рыба из пятна

Начнем с самого простого

Чтобы потренироваться в рисовании на основе пятна, попробуйте выполнить одно простое упражнение: **нарисуйте рыбу.**

Начните с простого пятна, в самых грубых чертах имеющего форму рыбы. Это может быть клякса, сделанная акварельной краской, пятно, нарисованное цветным карандашом, вырезанный или вырванный клочок бумаги. Проведите поверх пятна линии. Вы увидите: когда у вас перед глазами есть какая-то базовая форма, вам гораздо легче вдохнуть в нее жизнь дополнительными штрихами, чем начать рисовать с чистого листа. Пятно поддержит проведенные вами линии, и детали — глаза, плавники, чешуя — дополнят рисунок словно сами собой.

